

Collège au théâtre
Saison 2021 | 2022
Fiche pédagogique n°6

Association
Bourguignonne
Culturelle
Scène pluridisciplinaire

21
22

MONTI - CRISTO

Informations pratiques :

Monte-Cristo

Vendredi 28 janvier à 20H et samedi 29 janvier à 17H

Théâtre des Feuillants

Durée : 1H40

www.abcdijon.org

Rencontre à chaud à l'issue de la représentation du vendredi

Chers collègues,

Pour préparer vos élèves à leur venue au spectacle ou approfondir leur connaissance de celui-ci, nous vous proposons un document à destination des élèves qui vous permettra d'en explorer les principaux axes.

Sources :

- Le site de la compagnie : <https://www.lavolige.fr/>

Dossier réalisé par Gaëlle Cabau – Enseignante missionnée au service éducatif de l'A.B.C.

Monte-Cristo

Travail en amont

1. À l'origine, un roman d'Alexandre Dumas

1.1. Entrer dans le roman par les premières de couverture

> La pièce que tu vas aller voir est librement adaptée du roman *Le Comte de Monte-Cristo*. D'après ces couvertures, quelles hypothèses peux-tu faire sur le roman d'Alexandre Dumas ?

.....

.....

.....

.....

.....

1.2. Entrer dans le roman par le résumé

> Lis le résumé du roman. Représente ensuite, par une image fixe, seul ou avec plusieurs de tes camarades, l'un des épisodes marquants de l'histoire d'Edmond Dantès.

Le roman *Le Comte de Monte-Cristo* est publié en 1844-1845 sous forme de feuilleton. On situe le récit de 1815 à 1839.

Nous sommes à Marseille en 1815, Edmond Dantès est un jeune et fringant jeune homme d'à peine dix-neuf ans. Il est promis à un brillant avenir : l'armateur Morrel le souhaite capitaine de son navire « Le Pharaon », et il est fiancé à la belle Mercédès Herrera.

Seulement sa bonne fortune lui fait des envieux : Danglars le comptable du navire, jaloux de sa nomination, complotte avec Fernand Mondego, le cousin de Mercédès, amoureux de sa cousine, pour perdre Edmond.

Ils vont le dénoncer, par une lettre anonyme, comme partisan de Napoléon auprès du royaliste procureur de Marseille : Gérard de Villefort. Le voisin de Dantès, Caderousse, entend leur conspiration mais, lâche, il n'agira pas pour le sauver.

Malheureusement pour Edmond Dantès, leur stratagème réussit et il se fait emprisonner au Château d'If, îlot prison proche de Marseille. Il y reste quatorze longues années.

Durant son séjour en prison, il entretient une amitié clandestine avec l'abbé Faria, prisonnier comme lui. Cette rencontre sera son salut. L'ecclésiastique lui transmet sa connaissance et l'existence d'un trésor caché sur l'île de Monte-Cristo.

Dantès s'évade à la mort de l'abbé Faria et échappe de peu à la noyade. On annonce sa mort et, après s'être assuré le trésor caché dans l'île de Monte-Cristo, il renaît sous une nouvelle identité, celle du Comte de Monte-Cristo.

Doté d'une immense fortune, d'une puissance sans limite et d'une intelligence supérieure, Monte-Cristo se consacre à sa vengeance qu'il élabore durant de longues années, en utilisant notamment toutes sortes de fausses identités et de déguisements.

Il s'acquitte avec les bandits italiens et les contrebandiers corses, apprend les manières de l'aristocratie et retrouve tous ceux qui ont participé à sa mise au ban. Ils ont tous réalisé une progression fulgurante dans la société : Fernand Mondego a épousé Mercédès, est devenu Comte de Morcerf et a un fils, Albert de Morcerf ; Danglars qui avait fui en Italie après son méfait, a fait fortune, est banquier ; Gérard de Villefort, lui, est devenu procureur du roi.

Le Comte de Monte-Cristo va les perdre : jouant sur leurs désirs de pouvoir, de fortune amoureuse et financière, il exhume leurs méfaits passés et leur tend des pièges complexes auxquels ils sont bien incapables d'échapper. Manipulations, complots, fausse identité, tous les moyens sont bons pour réaliser sa vengeance.

1.3. Découvrir le personnage d'Edmond Dantès

> Déambule dans l'espace en te mettant dans la peau du personnage d'Edmond Dantès.

Étape 1 : Déambule dans l'espace en modifiant ta démarche et ton centre moteur.

Étape 2 : Sonorise à présent ta déambulation, en ajoutant du souffle et des bruits.

Étape 3 : Invente une phrase que pourrait dire ton personnage. Déambule en adressant cette phrase (adresse spectateurs ? adresse à un autre partenaire de jeu ?).

> Avec quatre camarades, tu vas jouer l'évasion d'Edmond Dantès.

Étape 1 : Lis la scène avec tes camarades.

Étape 2 : Répartissez-vous les rôles. Il faudra : Deux fossoyeurs, Edmond, un narrateur et un bruiteur.

Étape 3 : Déterminez ensemble ce qui sera « narré » et ce qui sera « joué ».

On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière ; et le cortège, éclairé par l'homme au falot, qui marchait devant, monta l'escalier.

Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisses.[...]

Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper, heureusement il se retint.

« Eclaire-moi donc, animal, dit celui des deux porteurs qui s'était éloigné, ou je ne trouverai jamais ce que je cherche. »

L'homme au falot obéit à l'injonction, quoique, comme on l'a vu, elle fût faite en termes peu convenables.

« Que cherchent-ils donc ? se demanda Dantès. Une bêche sans doute. »

Une exclamation de satisfaction indiqua que le fossoyeur avait trouvé ce qu'il cherchait.

« Enfin, dit l'autre, ce n'est pas sans peine.

- Oui, répondit-il, mais il n'aura rien perdu pour attendre. »

À ces mots, il se rapprocha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression.

« Eh bien ! le nœud est-il fait ? » demanda celui des fossoyeurs qui était resté inactif.

« Et bien fait, dit l'autre ; je t'en réponds.

- En ce cas, en route. »

Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit cinquante pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers sur lesquels est bâti le château arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avançait.

« Mauvais temps ! dit l'un des porteurs, il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit.

- Oui, l'abbé court grand risque d'être mouillé », dit l'autre - et ils éclatèrent de rire.

Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur sa tête.

« Bon, nous voilà arrivés ! Reprit le premier.

- Plus loin, plus loin, dit l'autre, tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. »

On fit encore quatre ou cinq pas en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds et qu'on le balançait.

« Une, dirent les fossoyeurs.

- Deux.

- Trois ! »

En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui sembla que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même par l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de trente-six attaché à ses pieds.

> Entoure à présent les mots-clefs définissant les thématiques du roman. Souligne les questionnements soulevés par ces thématiques.

Dans *Monte-Cristo*, la grandeur de la révolte vient du malheur. La vengeance devient le moteur. Monte-Cristo est faux et menteur et sa vérité viscérale n'appartient qu'à lui. De là un malaise, un tiraillement : nous sommes avec Edmond Dantès contre tous ceux qui lui ont volé sa vie, mais jusqu'où cautionnons-nous la vengeance ? Où se situe la frontière du bien et du mal ? Dantès est-il un personnage si aimable que cela ? Lui, que nous commençons par aimer, finit par nous faire douter de notre propre empathie.

Il y a aussi, dans ce roman publié en 1884, une description précise de certains aspects de la vie politique, économique et mondaine. *Le Comte de Monte-Cristo* apparaît d'abord comme un roman réaliste dans lequel l'action semble déterminée par les mouvements de l'Histoire. C'est parce que la première Restauration est une période politiquement confuse, propice à l'arbitraire et au déni de justice, que Dantès peut être emprisonné. C'est parce que son retour coïncide avec le moment où le capitalisme se développe et où la fortune remplace les titres de noblesse qu'il peut occuper le devant de la scène sans que l'on s'interroge sur son passé. Ce roman dans lequel il est beaucoup question de dots, d'héritages et de spéculations boursières, prend alors des allures de critique sociale. Celle de l'argent-roi et de l'immoralité qui lui est inhérente. Celle d'une société dont les notables – ici, un banquier, un général et un magistrat – peuvent s'avérer de grands criminels.

Il y a enfin la structure narrative, la dramaturgie exemplaire de Dumas : le suspens, la quête, les personnages, les descriptions, l'aventure. Comment va-t-il se venger et y parviendra-t-il ? Pourra-t-on enfin pleurer, s'émouvoir et trembler tout en se sentant vaguement coupable ?

> Entoure les trois composantes de l'adaptation proposée par La Volige ?

Reste à savoir comment raconter ce monument de la littérature populaire, comment incorporer ce fleuve de 1600 pages afin d'en faire un objet de théâtre accessible et exigeant. Digérer la langue et les personnages, libérer le fond du propos, intéresser adolescents et adultes, en cherchant la forme originale dans laquelle tout cela pourra s'épanouir, entre les mots, la musique et un univers visuel.

> Pour compléter ce travail, regarde cette vidéo réalisée spécialement par les deux metteurs en scène pour leurs futurs spectateurs.

<https://vimeo.com/595151507>

La Volige au Château d'If

More from La Volige

2.3. Un récit-concert

> Le spectacle se présente sous la forme d'un récit-concert. Lis cette présentation de la pièce par la compagnie et dessine le décor et les accessoires.

Ce spectacle se présente sous la forme d'un récit concert. Au plateau, un cyclo et un tulle comme toile de fond, autour desquels se dessinent différentes hauteurs, sur lesquelles les musiciens et le conteur peuvent monter et descendre. On devine aussi, outre les instruments, des objets qui font penser à un atelier radiophonique ou à des éléments de bruitages cinématographiques. Sur ce cyclo, la lumière et les ombres se projettent, créant différents espaces, devant, derrière, en haut, en bas, en petit ou en gros plan. La musique sera de corde et de cuivre, rythmique et lyrique, avec une certaine influence morriconienne, celle des grands espaces et des chevauchées fantastiques. Le conteur se présente et prend la parole, il oralise le récit, le raconte plus qu'il ne le joue, s'arrête pour livrer une digression, dire d'où il parle, esquisser un personnage avant de reprendre la place du narrateur.

L'univers sonore entoure le spectateur d'un son intime à l'oreille, les capteurs déclenchent en direct des séquences qui en déclenchent d'autres afin de créer des paysages sonores en mouvement.

Une lumière baisse et sculpte une fumée autour d'une estrade, nous emportant alors dans un univers digne de Tom Waits ou d'un cabaret berlinois.

Parfois aussi, les musiciens se mettent autour du conteur-narrateur pour fabriquer une image, pendant que le chant prend le relais du récit, pour le scander, le préférer, le faire entendre autrement, comme un écho, un chœur, un cri. Tout à coup, un titre apparaît, des images animées surgissent qui forment une unique et singulière séquence.

Monte-Cristo

Travail en aval

1. Retour sur le spectacle

1.1. Impressions à chaud

> Voici un exercice qui va te permettre de partager ton ressenti sur ce spectacle.

Étape 1 : Choisis l'un de tes camarades. Asseyez-vous dos-à-dos. Raconte-lui tes impressions sur le spectacle, en choisissant en particulier le moment qui t'aura le plus marqué. Prends le temps de développer, de lui parler de ce que tu as ressenti, de ce qui t'a interpellé.

Étape 2 : Ton camarade va te demander de réaliser plusieurs actions comme marcher, t'asseoir, te gratter le nez. Il devra être attentif à tout ton être, à ta façon de te tenir, de déambuler, ta diction.

Étape 3 : Ton camarade va à présent devenir toi, avec ta démarche, ta façon d'être. Il va venir se placer devant la classe et, en disant « je », donner tes impressions sur la pièce en se les appropriant

1.2. Atelier philosophie « pro » et « contra » : « La vengeance est-elle la solution ? »

> Voici un exercice qui va te permettre de débattre avec tes camarades autour de l'idée de vengeance.

Étape 1 : Constitue deux équipes au sein de ta classe. Les équipes sont tirées au sort.

- L'équipe 1, que l'on appellera les pro, défendra : « La vengeance est la solution ».
- L'équipe 2, que l'on appellera les contra, défendra : « La vengeance n'est pas la solution ».

Étape 2 : L'étape 2 permet de définir en équipe la proposition à défendre. Pour cela, associe à chaque mot, des idées, des synonymes, des antonymes,... tout ce qui te permettra de définir chaque notion. Tu peux travailler sous la forme d'un tableau. Chaque mot est comme une valise. Cette étape sert à libérer l'imaginaire et permet également de se mettre d'accord sur le contenu au sein de l'équipe.

Étape 3 : Une fois que les mots sont définis, il faut choisir précisément la thèse de l'équipe et les arguments. Qu'allez-vous défendre comme idée forte dans votre équipe ? Sur quels exemples allez-vous vous appuyer ?

Étape 4 : À présent que vous avez votre thèse et vos arguments définis, chaque membre de l'équipe doit choisir un argument et l'incarner dans un personnage (réel ou imaginaire) : par exemple, Edmond Dantès, un juge, Maléfique (dans *La belle au bois dormant*), l'escarbot (dans la fable de La Fontaine « L'aigle et l'escarbot »), un élève harcelé...

Étape 5 : L'équipe prépare une introduction pour présenter sa thèse et les intervenants de l'équipe.

Étape 6 : À tour de rôle, les intervenants des deux équipes s'affrontent. Il ne faut pas sortir de son rôle et être attentif aux arguments de l'autre équipe pour y répondre. Il faut absolument s'écouter. Le professeur régule les débats.

Étape 7 : L'un des membres de chaque équipe improvise une conclusion.

Étape 8 : Le professeur proclame l'équipe gagnante.

2. Jouer avec *Monte-Cristo*

2.1. Improvisation à partir d'une image (Annexe)

> Ton professeur va te proposer de piocher une image. Sur cette image, tu trouveras un épisode de l'histoire du *Comte de Monte-Cristo*. Tu devras te mettre dans la peau de l'un des personnages, faire comme s'il s'agissait d'une photographie et raconter l'épisode en improvisant.

2.2. Le travail de la musique

> La musique est l'une des composantes essentielles du spectacle. De quoi est composé cet univers sonore ?

.....
.....
.....
.....

À propos de la musique

Envolées lyriques, chevauchées, grands espaces, western, bruitages, mots slamés, scandés, sussurés, chantés, refrains entêtants, leitmotivs, corps rythmiques, fil dramaturgique à elle toute seule, la musique du spectacle *Monte Cristo* est un personnage à part entière. Elle encercle le conteur, le porte, le cajole, le console, le malmène, le bouscule, l'interrompt, lui chante la destinée de son héros, la fatalité en marche. Cette musique n'a que faire de ses influences, seul compte ce pour quoi elle est là : raconter.

> Voici un extrait du roman d'Alexandre Dumas. Propose une musique qui pourrait en accompagner la lecture et justifie ton choix.

.....
.....
.....

Mercédès prononça ces paroles avec une douleur si puissante, avec un accent si désespéré, qu'à ces paroles et à cet accent un sanglot déchira la gorge du comte.

Le lion était dompté ; le vengeur était vaincu.

— Que demandez-vous ? dit-il ; que votre fils vive ? eh bien, il vivra !

Mercédès jeta un cri qui fit jaillir deux larmes des paupières de Monte-Cristo, mais ces deux larmes disparurent presque aussitôt, car sans doute Dieu avait envoyé quelque ange pour les recueillir, bien autrement précieuses qu'elles étaient aux yeux du Seigneur que les plus riches perles de Gusarate et d'Ophir.

— Oh ! s'écria-t-elle en saisissant la main du comte et en la portant à ses lèvres, oh ! merci, merci, Edmond ! te voilà bien tel que je t'ai toujours rêvé, tel que je t'ai toujours aimé. Oh ! maintenant je puis le dire.

— D'autant mieux, répondit Monte-Cristo, que le pauvre Edmond n'aura pas longtemps à être aimé par vous. Le mort va rentrer dans la tombe, le fantôme va rentrer dans la nuit.

— Que dites-vous, Edmond ?

— Je dis que puisque vous l'ordonnez, Mercédès, il faut mourir.

— Mourir ! et qui est-ce qui dit cela ? Qui parle de mourir ? D'où vous reviennent ces idées de mort ?

— Vous ne supposez pas qu'outragé publiquement, en face de toute une salle, en présence de vos amis et de ceux de votre fils, provoqué par un enfant qui se glorifiera de mon pardon comme d'une victoire, vous ne supposez pas, dis-je, que j'aie un instant le désir de vivre. Ce que j'ai le plus aimé après vous, Mercédès, c'est moi-même, c'est-à-dire ma dignité, c'est-à-dire cette force qui me rendait supérieur aux autres hommes ; cette force, c'était ma vie. D'un mot vous la brisez. Je meurs.

— Mais ce duel n'aura pas lieu, Edmond, puisque vous pardonnez.

— Il aura lieu, madame, dit solennellement Monte-Cristo ; seulement, au lieu du sang de votre fils, que devait boire la terre, ce sera le mien qui coulera.

Mercédès poussa un grand cri et s'élança vers Monte-Cristo ; mais tout à coup elle s'arrêta.

— Edmond, dit-elle, il y a un Dieu au-dessus de nous, puisque vous vivez, puisque je vous ai revu, et je me fie à lui du plus profond de mon cœur. En attendant son appui, je me repose sur votre parole. Vous avez dit que mon fils vivrait ; il vivra, n'est-ce pas ?

— Il vivra, oui, madame, dit Monte-Cristo, étonné que, sans autre exclamation, sans autre surprise, Mercédès eût accepté l'héroïque sacrifice qu'il lui faisait.

ANNEXE

